

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

HECATOMBE

Reflexiones en torno al carbón mineral

Edisson Rene Montero Rincon

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Artes, Maestría en Artes Plásticas y Visuales
Bogotá, Colombia

2019

HECATOMBE

Reflexiones en torno al carbón mineral

Edisson Rene Montero Rincon

Tesis o trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar al título de:
Magíster en Artes Plásticas y Visuales

Director:

Carlos Mauricio Bejarano Calvo

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Artes, Maestría en Artes Plásticas y Visuales
Bogotá, Colombia

2019

*A Viviann Bocanegra e Isabella Montero, los
motores que impulsaron día a día este
propósito.*

Resumen

El presente es un documento autorreflexivo sobre el proceso llevado a cabo en la Maestría en Artes Plásticas y Visuales, en él enuncio especialmente algunos conceptos inscritos en mi proceso creativo y cómo estos se evidencian en cualquier investigación de orden plástico elaborado por mí, llegando finalmente a la investigación de tesis sobre el carbón mineral como materia plástica y los detonantes que tiene por su relación estrecha con la economía Colombiana.

Palabras clave: carbón mineral, creación artística, ámbito simbólico, gramática de la imagen.

Abstract

The following is a self-reflexive document about the process carried out through the Plastic and Visual Arts master's program. Here, I focus especially on some concepts within my creative process and how they show in any plastic arts research done by me, referring finally to the research thesis regarding the use of coal as an artistic material and the resonances it has due to its close relationship with Colombian economy.

Keywords: coal, artistic creation, symbolic scope, grammar of the image.

Contenido

CAJA DE HERRAMIENTAS 9

CAJA DE RESONANCIAS 14

HACERSE VISIBLE 21

REFERENCIAS..... 32

CAJA DE HERRAMIENTAS

(De una forma descriptiva)

Cavidad

(Subterráneo, arqueológico, pasado)

Archivo inicial:

Parlantes, interfaces, cables, amplificadores, tornillos, cautín, estaño, computador, plugs, piezoeléctricos, twitters, videoproyectores, cámaras, grabadoras, micrófonos, consolas, audífonos, CD, DVD, USB, SD, micro SD, disco duro, grabaciones, videos, fotografías.

Registro, componer.

Planicie

(Lo aparentemente controlado emerge)

["Catástrofe" deriva del griego καταστροφή (katastrophe = ruina, destrucción) y está formada de las raíces κατὰ (kata = hacia abajo, contra, sobre) y στροφή (strophe = voltear), o sea "voltear hacia abajo", o cambiar las cosas para lo peor. Los griegos, fanáticos del teatro, no usaban esta palabra para describir un desastre natural, si no *"un golpe teatral"* en sentido de **un desenlace de una tragedia o comedia**.]¹

El concepto de catástrofe me ha acompañado desde varios años, abordándolo de manera multidisciplinar por medios audiovisuales, sonoro, gif y recientemente medios escultóricos, gráficos y pictóricos. Para entenderlo en diferentes etapas, desde las más incipientes hasta las más recientes, lo agrupo en tres expresiones diferentes,

Catástrofe como: movimiento de masas, caída y desequilibrio.

Catástrofe como movimiento de masas:

El primer acercamiento a la catástrofe lo hice por medio de propuestas sonoras; movimientos, pendulaciones, recorridos, paneos. Ondas sonoras que ilustran recorridos, demoliciones o una esfera rodando en una habitación, como si fuera un punto deslizándose en el papel, dejando un rastro.

Miraba el universo conocido en un sentido vertical, estando yo en la base, hacia el horizonte o hacia arriba, me dejaba deslumbrar por el mundo y lo elogiaba reproduciendo su imagen en otro contexto para que la gente lo percibiera, no lo pasara por alto.

La catástrofe como movimiento de masas obedece a imágenes en estado de aparente "quietud"² que son repentinamente transformadas por algún medio externo y que reconfigura su estado general, cambiando su expresividad natural, entregándonos como respuesta un aparente cambio que captara la atención en lo que estaba sucediendo.

Estos trabajos, que son inicios, los reconozco como importantes en la medida de entender un archivo que comienza a emerger, que me deja ver situaciones que se mantienen en el tiempo, en la superficie y hacia lo profundo; relaciones entre las herramientas, el sonido, la materia, la masa, lo pictórico, la imagen movimiento, *las imágenes...*

¹ Tomado de:
<http://etimologias.dechile.net/?cata.strofe>

² Entiéndase por quietud una imagen que mantiene su forma, como una esfera rodando.

Hablaré de alguna composición sonora.

Demoliciones,
ruidos granulares,
como una masa de tierra,
una avalancha que llega contra nosotros, en
un crescendo constante,
terroso,
sonidos graves, tectónicos,
finalizan generalmente de forma explosiva.

La catástrofe como caída:

Se comienzan a acumular las propuestas anteriores, se transforman, como si se combinaran varias masas de diferentes cualidades. Varios trabajos efímeros, proyectos incipientes y algunos finalizados comienzan a configurar cuerpos, a componer en búsqueda de afectar la sensibilidad; surge una experiencia genealógica.

Entendiendo la catástrofe desde el lenguaje y la cercanía que tiene con el ser humano, reconozco una correspondencia de lo catastrófico con el poder del hombre como dios o demonio, encuentro en el uso de herramientas la facilidad de la transformación tanto del ser humano como de su entorno, a estos instrumentos los llamo prótesis, brazos mecánicos, taladros, palancas... por más simple que sea la máquina, cualquiera nos permiten afrontar de forma diferente el mundo, “poniéndonos en un plano superior”, nos permite ser creadores, destructores, transformadores.

Algo de las ahora nombradas propuestas anteriores (previas a la maestría), tiene una resonancia con las indagaciones que emergen, esa palabra, génesis o genealogía cobra especial significado en la forma de operar. Veo al humano ilustrando paisajes brumosos y una persona capaz de modificar el planeta con prótesis gigantes, máquinas

poderosas que le permiten extraer o alterar grandes superficies con pequeños movimientos. La caída se convierte en un gesto, la capacidad de no mirar el mundo hacia el horizonte o hacia lo alto y comenzar a mirarlo hacia abajo, incluso ir hacia él.

Caen las imágenes (tienen peso)
algo sedimentan,
catástrofes en la naturaleza,
en la vida,
en la política... busco relacionarlas.

Indago la plasticidad del concepto catástrofe, me hace pensar el significado que daban en la antigua Grecia. Busco algunos sinónimos [accidente, drama, tragedia, desastre, accidente, adversidad, hecatombe] recurro a símbolos para intentar crear una imagen significativa y desembocar en una noción más amplia del concepto. La palabra *génesis*, enunciada en esta maestría para preguntarnos sobre la forma inicial de creación plástica, también genera una relación con el mito de la creación de las diferentes culturas, dios o dioses modificando masas, dando formas y vida.

Juego con las *herramientas*,
elaboro gif animados,
objetos demoledores,
un martillo hidráulico hace pequeños gestos repetitivos sobre una columna,
casi insignificantes,
los proyecto en paredes y fachadas de edificaciones abandonadas,
como si el martillo fuera el dedo que da vida en *la creación de Adán*.

Rasca la pintura que se está desprendiendo y le saca un polvillo al edificio, con su tacto le da un soplo de vida.

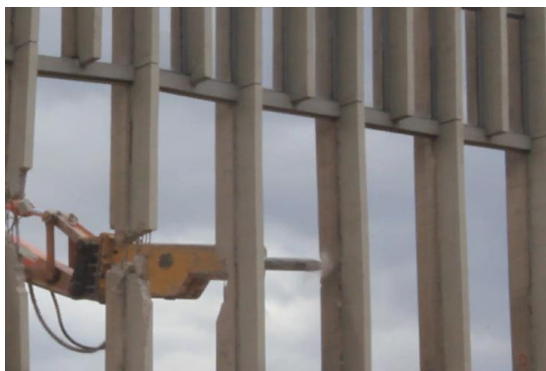

Ilustración 1 Imagen gif.

La herramienta y el polvillo se vuelven significantes³,
el edificio puede desaparecer,
la imagen del martillo y el polvo tiene una
potencia en sí misma y en su relación.

La catástrofe como desequilibrio:

El desequilibrio natural, económico o político
lo pienso como un germen de la catástrofe
social como término literal, así mismo esto
sugiere un estado de latencia o virtualidad de
la catástrofe desde su mirada simbólica, y
por consiguiente de obra plástica,
entendiendo que es allí desde donde opero.

Como sujeto y artista colombiano, me
alberga una constante desilusión pensar en
acciones de corrupción, no había notado la
relación que se haya entre los proyectos
artísticos que ejecuto y el debate político,
entre la afectación de noticias diarias a las
cuales no se les hace seguimiento y mi
constante deseo de extender mis
operaciones a la aparición de imágenes que
refieran estos temas. La información
periodística tiene una resonancia interna que
motiva a exteriorizar esta información desde
las prácticas propias de la plástica, produzco
imágenes que se relacionan con este

conocimiento y que se cargan de diferentes
significados, mayormente no trascienden el
espacio del taller, se quedan en lo que hemos
denominado la génesis, en el archivo, no
obstante, surge de vez en cuando una
imagen con un carácter, con posibilidades de
confrontar la sensibilidad, de cuestionar al
espectador. Me sirven como herramientas
para colocarme en frente, para exponerme y
ver la capacidad que tiene un proyecto para
comunicar en su plano sensible. El constante
ejercicio de verbalizar estas posturas,
pensamientos, inquietudes o conjeturas en
un espacio de estudios superiores lleva a la
creación de conocimiento, no precisamente
el teórico, conocimiento que se configura
cuando se llega a la praxis, esto se recoge en
una imagen y opera al momento de entrar
en relación con los espectadores, este
conocimiento que se transfiere es lo que
entiendo como símbolo.

Avalancha

(Lo imprevisto – prepara un nuevo terreno,
una nueva planicie)

La roca de carbón irrumpe a mediados de
primer semestre como una tentativa,
como posibilidad de ampliar los recursos con
los que trabajaba hasta entonces. Su color,
su peso, su brillo... todo en ella comienza a
inquietarme.

Avanzo,
busco en este mineral toda posibilidad
plástica.

³ Significante, desde el concepto lacaniano.
Aquello que significa algo en relación con otro

significante y genera un significado, *un símbolo*.
Esto es A+A=B

Aparentemente doy por cerrado un ciclo de trabajo con parlantes, interfaces, videoproyectores. Me declaro infiel de esta tecnología y la abandono por la materia minero-energética, tan económica, profunda, rugosa y olorosa. Me dedico por completo a examinarla.

Rompe el formón la roca,
me esfuerzo por entender su punto de quiebre, su densidad y sus vetas.

Saltan esquirlas, vuelan pedacitos de roca,
polvillo negro hay en el ambiente,
reposa,
Paso el dedo por la mesa, me doy cuenta de haber respirado carbón por horas.

Comienzo a reconocer sus cualidades de textura y opacidad, me esfuerzo por limpiar las huellas que milenios crearon como información. Paso lijas de diferentes gramajes, 80, 120, 360, 600, 1200, 1500, 1800. Su piel queda sin arrugas, pero la información de los años no se limpia en horas, toneladas de presión que por siglos la formaron aún se encuentran evidentes en su cuerpo, y en el mío, una capa, ahora gruesa, de polvillo negro, me hace entender porque en las minas a cielo abierto se utiliza tanto líquido.

Finalmente, aquello que parecía una simple roca, rugosa, áspera y polvorosa, es un objeto más bien parecido a una joya, reluce, tiene un rostro algo borroso, el mío, está fijo en su estética, complacido del resultado como si fuese el mejor trabajo de un cirujano.

El polvo de carbón se puede aglutinar, se crea una pasta o una aguada, ¡es una roca con tantas posibilidades plásticas!, para

construir una imagen con ella he de conocer primero su materia y sus posibilidades. Parece que es hora de tallar.

Ilustración 2

Ilustración 3

Ilustración 4

Ilustración 5

CAJA DE RESONANCIAS

Resonancia 1

El carbón mineral y su contexto en Colombia

Al entrar en contacto con la materia carbón y la pregunta de cómo es el origen de mi trabajo, comienzo a entender que siempre he dialogado con la plástica desde dos puntos; el primero desde la experimentación con la materia, llámese sonido, pintura, carbón. Siempre comienzo a experimentar las posibilidades que puedo generar de estas materias, a conocerlas en la mayor cantidad de detalles posibles. Otra instancia es comenzar a averiguar su contexto, “bordes” cercanos relacionados con otras investigaciones, documentales, audiovisuales y de más que me permitan escuchar y ver otros puntos de vista.

Cuando comienzo a ubicarme en la relación del carbón en el contexto colombiano aparece una cantidad de información que me es de particular interés, el contexto político que carga la roca me parece de una posibilidad enorme a la hora de confrontarla con los procesos artísticos.

En Colombia hay dos regiones que me interesan primordialmente por el uso que dan de la materia geológica y el desarrollo que se da en su entorno.

En la Región Guajira, municipios de Albania, Barrancas y Hatonuevo, se encuentra la mina de carbón mineral más grande del planeta, la mina del Cerrejón. Esta mina existe desde los años 80 del siglo pasado. Al inicio de su construcción, en los años 70, la población colombiana la veía como un lugar para la prosperidad de la población, donde ir a trabajar y que daría

grandes beneficios sociales y económicos al país. Hoy más de 30 años después ya no tiene la misma imagen, estos beneficios se han desdibujado con el tiempo y la mirada ha mutado, ahora se le ve como una empresa ambientalmente insostenible, que ha generado desplazamiento forzado, generando pocos beneficios económicos y sociales en comparación con los beneficios recibidos por parte del estado y los beneficios económicos obtenidos a cambio de esta materia no renovable, también por la cantidad de desechos que arroja al ambiente convirtiendo la región en un lugar en el que ya no se pueden ejercer las mismas dinámicas económicas que se ejercían anteriormente como el cultivo y la ganadería.

Aunque ahora se reconozca generalmente como una empresa internacional que obtiene grandes beneficios a bajos costos, la mayor parte de la población colombiana no discute las problemáticas como el desplazamiento de los habitantes de sus regiones, la contaminación del medio ambiente, el desgaste de recursos naturales entre otros más que dejan los conflictos sociopolíticos en la Guajira. Más bien son pocas las personas que tienen una postura y voz crítica, y que tratan de ganar un pulso contra una institucionalidad y maquinaria establecida a la cual se le atribuye una considerable cantidad de casos de corrupción.

Los pobladores, dirigentes o líderes sociales que enuncian los excesos de la empresa y el estado han comunicado en diferentes medios como documentales, prensa y noticias que con el fin de obtener el recurso minero

energético, la multinacional y los gobernantes han efectuado desplazamientos muchas veces forzados, ejemplos de ello son las comunidades Tabaco, Manantial, Oreganal, Espinal, Caracolí, La Horqueta, Roche, Las casitas, El descanso, entre otras, que han sido desalojadas, pocas de ellas reasentadas y de donde han surgido algunos líderes que tratan de ir en contra de la empresa dentro de las posibilidades que ofrece el estado, también denuncian desviado o secado arroyos, los que se dan de dos maneras, por exceso de captación del agua, desviando el recurso hídrico hacia la mina para ser usada como riego con el fin de disminuir la generación de polvo de carbón y por el constante movimiento de la superficie a la que se ve sometido el terreno con las constantes explosiones de dinamita con las que se rompe la roca y se sacude la tierra.

Ante el panorama administrativo colombiano, las acciones que puede ejercer la sociedad son pocas y el panorama se convierte en un desaliento cuando se concluye que la fuerza estatal protege los intereses económicos por encima de su población. Las regalías que genera el cerrejón son significativas para la economía colombiana, así mismo son significativos los costos que le genera al medio ambiente y a los pobladores de la región, también me parece significativo el silencio que rodea la información y el poco seguimiento que se hace de estos acontecimientos en el resto del país.

Una segunda región que captó mi interés es la región de Boyacá, particularmente el

pueblo Tópaga, el cual se encuentra al nororiente de Tunja y Sogamoso. En este pueblo existe una tradición minera de carbón del cual se desprenden varios oficios, la mayor parte de su producción se utiliza en la siderurgia, sin embargo encontré en este pueblo una labor muy cercana de la profesión artística, la artesanía.

La población de Tópaga es cercana a los 3.500 habitantes según el censo del 2015, y de ellos una pequeña parte se dedica permanentemente a la elaboración de artesanías en carbón mineral. Al indagar sobre su labor encontré que antes de ser expedido el Código de infancia y adolescencia (2006), en las minas de carbón trabajaban algunos niños, luego de esta ley uno de sus pobladores creó la cooperativa CRECER, una cooperativa dedicada a enseñar el oficio artesanal de la talla con el fin de dar sustento económico a los habitantes del pueblo, en ella se permitía el trabajo de algunos adolescentes hasta el año 2008, dado que su labor puede ser tipificada como peligrosa para la salud y por lo mismo es prohibida a menores de edad, a partir del año 2009 la cooperativa comenzó un tipo de pedagogía para que las mujeres mayores de edad, cuya labor fuera trabajo en el hogar trabajara los tiempos libres para ayudas económicas de su casa, incluso se convirtió durante un tiempo en un espacio de trabajo sólo para mujeres “cabeza de hogar” y jóvenes adultos que en años anteriores estuvieron trabajando para la cooperativa.

Bajo este panorama se puede denotar las utilidades que se le pueden dar a una

materia, incluso llegar a reconocer algunos símbolos que le otorgan las actividades que se desarrollan en diferentes contextos, introduciendo en la población un significado, por supuesto entendiendo que las materias son portadoras de los símbolos en la medida que se les otorgan a partir del trabajo de las personas, no por su propia naturaleza.

Ilustración 6 Imagen genealógica

Resonancia 2

Estudio de las imágenes⁴

Parafraseando a Alejandro Burgos
(Genealogía, territorio, cosmología)

Imagen genealógica: Aquella imagen que recoge en ella uno o múltiples intereses de carácter personal y de la cual partirá una

investigación artística haciendo revisión del Atlas Mnemosyne propuesto por Aby Warburg y recogiendo los diferentes aprendizajes propios de la maestría.

Palabras clave de la imagen genealógica:

Color, peso, herramienta, paisaje, máquina, prótesis, economía, minería, corrosión, desierto, árido, fuerza, política.

⁴Las imágenes: Objeto, experiencia, imagen, sonido, etc. que contiene un valor simbólico

significativo en tres instancias; personales, plurales o culturales.

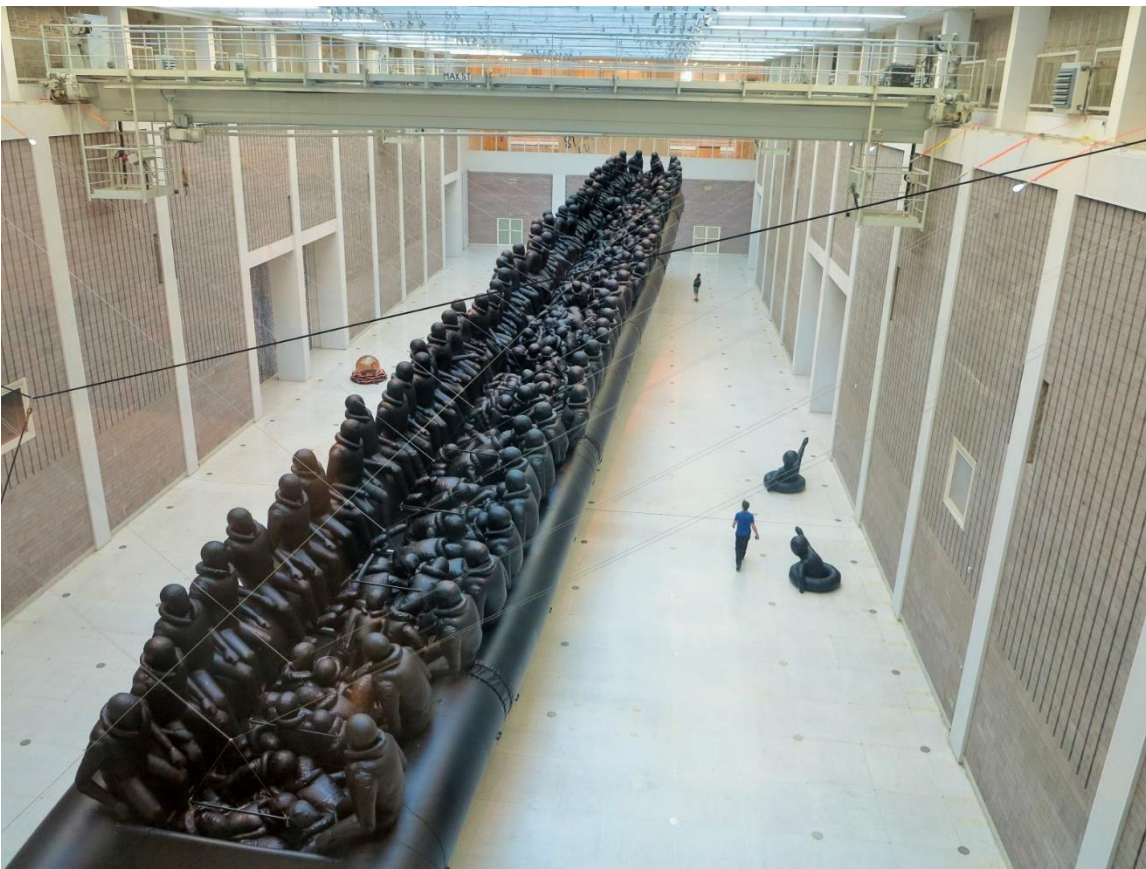

Ilustración 8 Ai Wei Wey, "Law of the Journey" [la ley del viaje], imagen que ilustra de forma simple las posibilidades gramaticales de lo divino desde el plano ético de la compasión.

El ámbito simbólico

Las personas se convierten en dios y en monstruos o esfinges:

Migraremos del ámbito genealógico al ámbito territorial, para ello nos apoyaremos en los Atlas de Aby Warburg. Habiendo visto la gramática de la imagen genealógica me ubicaré en los paneles uno, dos y tres, correspondientes a la ruta de la astrología y la mitología.

Según mi mapa genealógico, el ser humano, en los planos simbólicos, deja de buscar una mirada mitológica, como lo dije anteriormente, pues la referencia o reflexión acerca de lo divino sufre una transformación, se convierte en una mirada más antropocéntrica, superamos y nos convertimos en dios, estas series de imágenes migran por el mundo, así como su

símbolo, se vuelve histórica, trasciende culturas (ilustración 9 tutela pantea) aparecen lo que llamaré monstruos, figuras de deidades humanizadas y transformadas con símbolos de fuerza, poder, protección, etc. lo mismo que anteriormente nombré prótesis. Al ámbito simbólico lo llamaré la transformación, que es aquello que vive el humano cuando muta, muta por ir apoderándose de símbolos culturales, esto son variedades de conocimientos, así también muta el artista, ejemplos de mutaciones simbólicas se verán representadas en Medusa, Acteón, Adán o Ado "Edith" (la mujer de Lot).

Ilustración 9 de izquierda a derecha y de manera cronológica: Tyche o tique, mitología Griega – Fortuna, diosa Romana –Tutela Pantea o Fortuna, Diosa Galoromana.

**El rey
Assurnasirpal**

Diana de Éfeso

**Tutela Pantea
diosa galo-romana de la salud**

La leyenda de Perseo en un globo griego

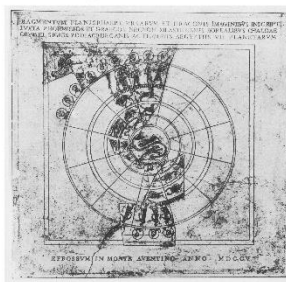
El poeta y la musa

Divinidad del cercano
Oriente de la época
romana (Dolichenus)
con los 7
planetas en su
vestidura

Zodiaco de Endera

**Tabla astrológica con el zodiaco
y los decanos**

Atlas Farnesio

Ilustración 10 Mapa territorial.

La disposición Cosmológica de la imagen o la transferencia simbólica.

“La inmortalidad del alma”:

Capacidad de transferencia del símbolo por medio de diversas imágenes a través del tiempo.

En este punto nos referimos a la capacidad de relacionar las imágenes que nos han soportado como investigación, su correspondencia con la obra desarrollada y corroborar si el resultado final logra hacer la transición simbólica, de ser así, situaremos la imagen en el plano cosmológico, esto es, una imagen capaz de transferir conocimientos en el plano sensible y simbólico, una imagen que no solamente se queda en el plano genealógico (de un interés personal), si no que trasciende a un plano territorial (que migra en la historia, permite una relación con el pasado) y se actualiza en el presente transfiriendo conocimiento desde las artes.

Si bien como imagen genealógica dispongo de un martillo hidráulico, su reflexión es sobre las potencias del ser humano para transformar y transformarse, la potencia de transgredir, de allí que hago una evolución de imágenes entre el panel genealógico, al panel territorial, trayendo al presente imágenes como la de Tutela Pantea o el rey Asurnasirpal II y derive en una propuesta final de un paisaje transgredido por el hombre, elaborado con recursos minerales explotados muchas veces en regiones de páramo o bosque húmedo.

Al llegar a este punto y relacionar las resonancias enunciadas, aparece un hilo conductor que deriva en una obra, una propuesta que en varios contextos parece revelarse al espectador desde una posición cosmológica, esto es, una imagen que trae diversos conocimientos desde el plano simbólico hacia lo racional y logra unir diversas experiencias y conocimientos encontrados en los dos años de estudio.

Resonancia 3

(Otros, desagrupados)

De oscuridad en oscuridad

Abriste los ojos -Veo vivir mi oscuridad.
La veo hasta el fondo:
aún allí es mía y vive.

¿Traslada como tal a la otra orilla? ¿Se despierta al hacerlo?
¿De quién es esta luz que sigue mi paso,
para que apareciera un barquero?

Paul Celan

{“Para pintar un paisaje, debo descubrir ante todo las bases geológicas (¿lo profundo en ello? ¿En el tema?), piense usted que la historia del mundo data del día en que dos átomos o dos remolinos se han encontrado...”CF. Joachim Gasquet, Cezanne, op cit., p136} cita en Deleuze Giles, Pintura: El concepto de diagrama. P 28

{“La base geológica, el trabajo preparatorio... se ha derrumbado como una catástrofe. Un cataclismo lo ha arrastrado. Un nuevo periodo vive... en el que todo es denso y fluido a la vez”} CF. Joachim Gasquet, Cezanne, op cit., p136} cita en Deleuze Giles, Pintura: El concepto de diagrama. P 33

HACERSE VISIBLE

(Convertir una roca “vulgar” en una pieza simbólica, interpretable)

Hasta ahora en este documento me he referido a problemas preliminares de mi tesis, en una primera instancia, la comprensión de mi posición como individuo y como artista, la autocomprensión de mis procesos. En una segunda instancia, resonancias que acompañaron el proceso creativo, detonantes, interrogantes, inquietudes, respuestas, etc.

Ahora me gustaría hablar sobre los desarrollos llevados a cabo en el transcurso de esta investigación y cómo este proceso ha detonado en la realización o proyección de obras artísticas. Para esto es esencial entender que mi tesis no es temática, es matérica, con esto quiero decir que mi problema ha sido, más que confrontar un tema relacionado a las imágenes propuestas, entender las posibilidades del carbón mineral como materia artística y con ellas dar un sentido de orientación a través de símbolos llamados por medio de imágenes, estas orientaciones que propongo desde luego devienen mis preocupaciones enunciadas anteriormente y son de libre interpretación.

Me he apoyado en las diferentes investigaciones que se han activado durante estos dos años de maestría, ellas me han llevado a desarrollar múltiples representaciones, imágenes, proyectos, etc, las cuales si pueden ser o no, llamadas como temáticas, ya que cada imagen, me parece, está en un borde entre lo simbólico y lo cosmológico, por lo mismo puede en potencia traer imágenes del pasado o temas relacionados.

Entender la diferencia entre investigar una materia o investigar un tema y representarlo ha sido un trabajo grupal, se desarrolla en los diálogos, retroalimentaciones, planteamientos y preguntas que surgen en un taller habitado por multiplicidad de intelectos. Entender esto me obligo a tomar posiciones con respecto a mis propuestas, incluso a la hora de presentar este documento.

Ilustración 11 250 gr.

Desde luego las investigaciones de carácter político, económico y social cobran gran significado para mí como artista, así mismo algunos acercamientos al carbón que hice desde la geología. Allí fue donde finalmente entendí que quería conocer este mineral en el proceso de creación, y que su trasfondo es un tema que acompaña mi investigación.

Me di a la tarea de entender la materia, para ello viajé y conocí Tópaga, lugar donde me enseñaron procesos de selección de la roca útil para la talla, conocí minas artesanales de donde se extraía este mineral y di con la suerte de conocer a la actual directora de la cooperativa crecer, la cual me contó la historia de cómo han sido los procesos de trabajar el material minero en una labor diferente a la siderurgia.

De regreso a Bogotá inicié mi propio proceso de reconocimiento del mineral, tallé, pulí, corté y comencé a entender algunas cualidades de su materialidad, aún sin entender hacia donde apuntaba mi trabajo e incluso cuestionándome las razones por las que estaba dejando de lado el trabajo audiovisual y dedicando mis esfuerzos a un trabajo análogo.

Ilustración 12

No obstante, no abandoné de inmediato las experiencias plásticas previas a la maestría, es así como realice una pieza autoescultórica, basándome en conocimientos de amplitud de ondas, edición de audio, archivo de demoliciones en la ciudad y archivos de arroyos de la región de Cundinamarca, enmarcando la potencia del sonido para transferir movimiento a otras masas y lograr la transformación de cuerpos.

Este trabajo desencadenó una reflexión importante y muy íntima sobre el manejo de conocimientos adquiridos en diferentes fuentes y el aporte que otorga la transdisciplina a la realización de cualquier ejercicio plástico, lo cual hace parte importante de la propuesta académica de la maestría. El archivo primario propuesto, comenzó a verse afectado y afectar los procesos de creación, el sonido tectónico de las demoliciones o el sonido continuo de arroyos, similares al ruido blanco entran a conjugar y a modificar el pensamiento

creativo de este presente, los intereses se modifican así como lo hace esta roca.

Algunas piezas realizadas que encontraron resonancia fueron una serie de lingotes que trabajé en el primer semestre cuando me encontraba en la duda de qué podría hacer plásticamente con esta materia y surgió la idea de presentar una escultura que recogiera de una forma simbólica la investigación sobre el carbón en el contexto colombiano llevada a cabo hasta el momento. El lingote se puede identificar de primera vista y relacionarse con la economía, la cual influye directamente en la política, el ámbito social y territorial, factores determinantes de la política colombiana.

De esta escultura o del símbolo del lingote unido al carbón pude intuir un discurso político que se encuentra en el ámbito genealógico, un interés por la labor de tallar o por las labores manuales, un interés en la economía nacional y su afectación en el plano social y territorial, la roca de carbón natural, rustica y polvorosa se convertía en una roca domesticada, trabajada y pulida, la cual adquiriría un valor gracias a su transformación, al tiempo de trabajo y a su imagen con la cual se posibilita transmitir conocimientos simbólicos a la hora de ser revelada a los espectadores.

Ilustración 13

Ilustración 14 Lingote de carbón 0001

El carbón se me revela entonces como materia artística tras la intuición de unos temas que investigar. Luego de pensar mi imagen genealógica, la génesis de mi trabajo y llegar a confluir todo en la palabra catástrofe, comencé a ubicar lugares y materias derivados de las palabras que acompañaron mi imagen genealógica. Busco sinónimos de las palabras y relaciones en las imágenes, de allí deriva la palabra hecatombe⁵, le encuentro sentido al ubicar al

hombre con prótesis como un dios y a las poblaciones cercanas al cerrejón como ofrendas al servicio de la economía del país, cambiando la economía de esta región, derivada de la ganadería y la agricultura por la explotación de carbón mineral. Continuaban las imágenes revelando diversos intereses políticos, incluso temáticos dentro de mi proyecto, por otro lado, también la materia seguía llamando mi atención desde su potencia plástica. Así es como logro fijar

⁵ Una **hecatombe** (en griego ἐκατόμβη, *hekatómbē*) designa originalmente, en la Antigua Grecia, un sacrificio religioso de cien bueyes. Popularmente se usa para señalar una gran catástrofe, con gran mortandad.

La palabra proviene de los términos del griego antiguo ἐκατόν, *hekatón*, «cien», y βόϋς, *boûs*, «buey».

Muy pronto, la palabra se extiende a todo gran sacrificio, independientemente del número de víctimas y del animal. Así, se encuentra en la *Ilíada* una hecatombe de doce bueyes, otra de cincuenta carneros, y en la *Odisea*, una de ochenta y un bueyes.

mi atención en diversas manifestaciones propias de la roca, información inscrita por milenios de presión sobre toneladas de materia, la roca trae inscripciones e información con la que también quiero trabajar, entonces doy orden a los escombros producidos por el trabajo manual, los acumulo, los ordeno, esparzo, intentando entender su singularidad y veo que en ello se encuentran paisajes.

Continúo observando la materia, comienzo a viajar por la zona cundiboyacense en búsqueda de minas de carbón, encuentro un interés en estos lugares, en los bosques y en los páramos, sus paisajes se han visto modificados también en sacrificio del recurso minero energético y acontece en el taller que al pulir las rocas de carbón el polvillo mezclado con el agua se convierte en tinta, entran en dialogo el paisaje, el agua y el carbón, noto en mis manos y en los lugares donde el polvillo se asienta un nuevo lenguaje que se desprende del uso de este recurso, el lenguaje pictórico. Comienza una investigación de cómo elaborar tintas y pigmentos.

Ilustración 16 De la serie "Rios de plata"

Ilustración 17

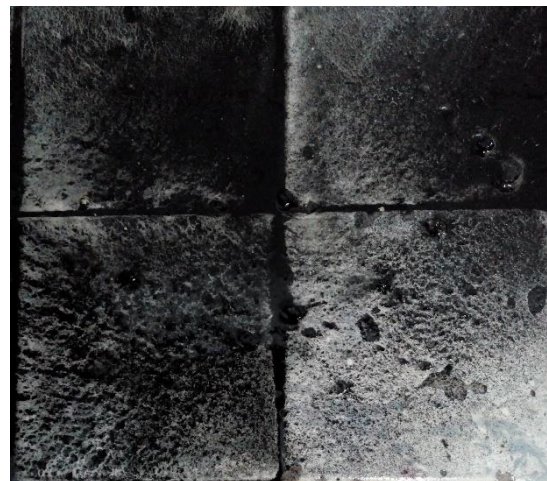

Ilustración 18 Residuo de carbón en polvo.

Ilustración 19 Concentración de fluoruros en la zona minera

Ilustración 20 Frailejón petrificado.

En este punto comienza a revelarse ante mí una cantidad de información que estoy abarcando, con lo cual noto que si mi tesis se inclina por el estudio concreto de un tema o lugar específico no estoy delimitando bien el asunto, pero cuando entro en total honestidad ante mi proceso entiendo qué es lo que investigo, y sé que apropiarme de una materia como potencia expresiva y simbólica es, antes que nada, una investigación propia de las artes plásticas, que no tengo que delimitar un tema si no entablar diálogos entre diferentes formas de una misma materia. Defino entonces que, para la muestra de mi tesis, la cual es una exposición

de obras de arte, tengo que buscar como entablar relaciones entre los diferentes resultados de mis exploraciones plásticas en referencia a los contextos explorados, esos que pueden ahondar en la sensibilidad de los espectadores y detonar la potencia simbólica.

Cada objeto en el mundo tiene memoria y puede asociarse a una idea, un concepto, un recuerdo, un símbolo. Yo he escogido trabajar desde mi disciplina con carbón mineral, materia que en el contexto colombiano tiene muchas memorias, algunas muy puntuales fueron enunciadas en el capítulo anterior ya que son las que me interesa estudiar y de las cuales surgen parte de las imágenes propuestas para mi obra.

Así surge este proyecto, allegando información, imágenes, historias; creando un archivo. Pero lo más importante, entendiendo que ha sido la materia carbón la que se ha investigado y las imágenes son resultados de esta investigación.

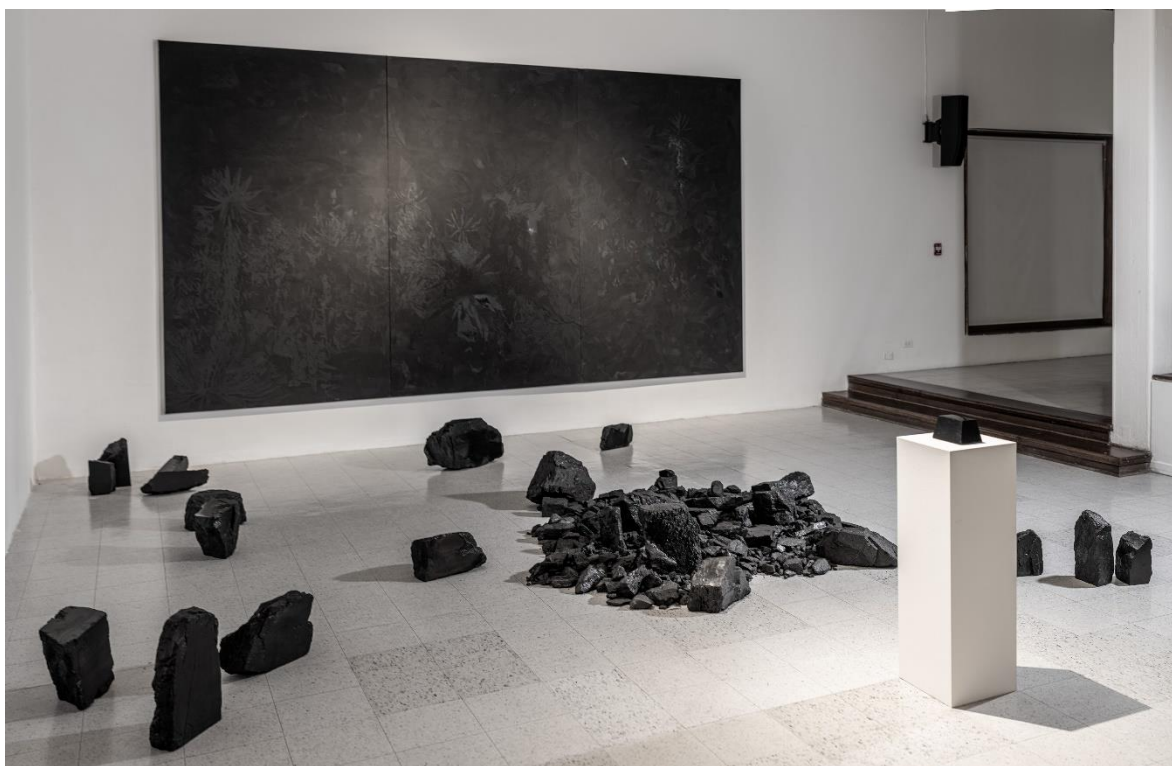

Ilustración 21 Instalación "Hecatombe".

Ilustración 22 Nocturna de páramo y carbón

Ilustración 23 Lingote de Carbón - Escritos del tiempo.

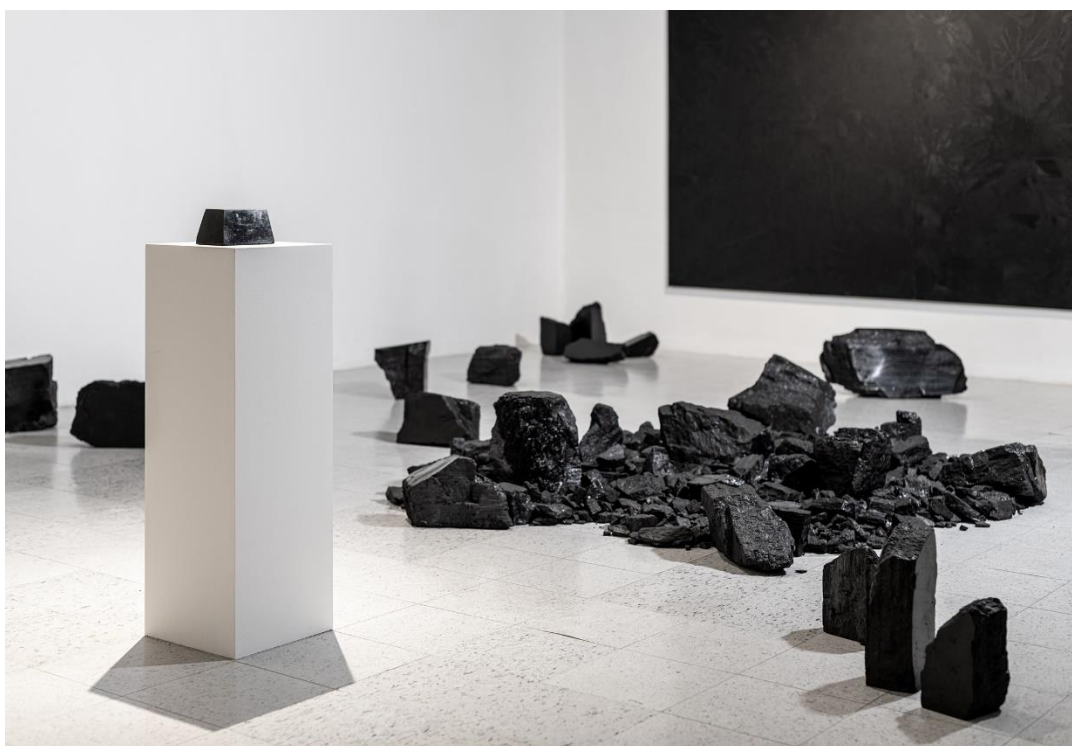

Ilustración 24 Instalación "Hecatombe" detalle.

Ilustración 25 Instalación "Hecatombe" detalle.

Ilustración 26 Instalación "Hecatombe" detalle.

Ilustración 27 Instalación "Hecatombe" detalle.

REFERENCIAS

Warburg, Aby. (2010) *Atlas Mnemosyne*, Madrid España, Editorial Akal.

Sennet, Richard. (2008) *El Artesano*, Barcelona España, Editorial Anagrama.

Deleuze, Giles. (2008) *Pintura: El concepto de diagrama*, Buenos Aires Argentina, Editorial Cactus.

Coronado, Sebastián. (2017, 30 de julio) Las huellas del Cerrejón – Documental explotación de carbón mineral mina El Cerrejón – La Guajira, Colombia. [Archivo de video] Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=ryssy7pJhJl>

Malek-Mahdavi, J., Matter F., Schanze, J., (Productores), Schanze, J (Director). (2015) *La buena vida – Das gute leben*. (Documental) Alemania - Suiza.

Fierro, J., Llorente, A., (2016) *Consideraciones ambientales acerca del proyecto carbonífero de El Cerrejón*. Bogotá Colombia, publicado en: <http://extractivismoencolombia.org/consideraciones-ambientales-del-proyecto-carbonifero-cerrejon-operado-las-empresas-bhp-billiton-angloamerican-xstrata-la-guajira/>